

Archiving the Exotic and Unfamiliar

THOMAS BREAKWELL

**EXHIBITION OPENING &
RUANG MES 56 OPEN HOUSE:**

**SATURDAY
11 AUGUST 2012
20.00**

**EXHIBITION:
11 - 31 AUGUST 2012**

CONTENT

ESSAY/ESAI:

FICTIONAL ARCHAEOLOGIST

— RIKSA AFIATY

h. 04

ARKEOLOG REKAAN

— RIKSA AFIATY

h. 07

IMAGE/IMAJI:

**ARCHIVING THE EXOTIC AND
UNFAMILIAR**

— THOMAS BREAKWELL

h. 10

DOCUMENTATION

h. 32

CURRICULUM VITAE

h. 34

COLOPHON

h. 35

Fictional Archaeologist

— RIKSA AFIATY

"If you want to be a good archaeologist, you gotta get out of the library"

— *Indiana Jones and the Kingdom of The Crystal Skull*

Thomas adopt the method of being archeology, he collect things and make a documentation but the different is he create the fiction, the narrative that leads and inform what kind of life that have been passed during and before through visual archive. These visual archives during his residency. A curious and amazing feeling to see the new and exotic experience as a stranger.

There are three paths, at least for his strategies doing the artwork. First he collect the found vintage broken pieces and coins, he observes them as if they showing somebody's household and the significant tools for trade, this object have a meaning that represent something which is a form of human activity, objects owe their capacity to show us into the intend-life activity of a human, to their use. Artifacts represent the activity, their

existence as useful object of the daily.

Second, he's looking for the distinctive plants and animal. One day he show me some purple roots with green leaves while we're in the forest and told me that he never see it in Australia, "me neither" I said, the other day he show me the ordinary leaves outside Angki's studio -where he stay during residency- and he also photograph dead animals that we always see crashed in the street. These species are linked to nature living, the organic world that we're living in. Species of plants showed and indicated the fact that these available species are there at the present time.

Third, finding places that look like wild jungle, Thom created typologies of nature through Indonesian landscape, most of all in forest and wasted land around Jogjakarta. What is significant is that these images portray the concept of seeking or looking for the relation between the natures and surrounding object and it's human. What is expressed or represented here? Human's consciousness? And the thing that it expresses represents the natural

relationship. One must have notice what kind of region he lives, understand the natural element. The area looks overgrown; the photographs offer a narrative the relationship between the inhabitant and the landscape itself as the very fact with the object being there means that people exist. Photography as a tool for looking over landscape, show every organic elements and contemplation for the viewer.

Thomas related the found object with his only imagination, create the notion. The fictional one. Every photograph he release has a good chance of contributing story by his works. He's not analyzed the like true archeologist to carry out this work of analysis of Reconstruct Culture History: understand the distribution of archaeological remains through time and space, Reconstruct Past Life ways: determine past behavior through material remains and explain the Process of Culture Change: understand how and why cultures change through time¹ but to reveal what are we as a human connected with the surrounding objects, the ubiquitousness. To examine what are we as a human being represented by these artifacts. Thomas learns so much about Indonesian, partly in Jogja. And he shares from an eye of a stranger to us, the way he looks at the indigenous at the present time.

On the other hands, the images stand as visual experience; his journey around Jogjakarta is an explicit observation. We're not only involved with the memory the images was taken but also with it's imaginative narration related to story behind the objects. Past and historical. The collection of that age-old vintage stuff, the species and the environment made the consciousness of material documents to refresh the memory, the story that exist in our time and place, in

every day, in our home when we use the household, pass the street, in a reflex or in a consciousness daily. The documents are the tools of a narrative that is related to memory, narrative is a way to recognize and recall the documentation with which it is the inextricably linked.

He experiments with the way we understand these object with our knowledge and experience how it use and represented. The knowledge and the experience transform into found object through visual archive with the adaptation method of archeology. These objects have their own development based on Thom's imagination, he acts and describe the collected knowledge and enter a new dialogue past and present. Photography as a way of seeing, depicted the past culture and historical narrative not only when the time photograph taken also when the photograph seen in a different time. A stratum of time.

Stratum of time can not be separated from the two layers or more correctly the bounded structures in it, time, so did with the space is formed from a variety of human experiences of their objectivity of a qualitative substance and has no measures, and establish the state of an object proceed in it. Quantitative dimension of space is high, the depth and width of where things are and move. The existence of an object is determined by the quantitative structure. Objects characterized by the duration to find the process and its development, progress on the existence in the past, present and future. Time dimension can be calculated with a clear standard, seconds, minutes, hours, days, weeks etc.

In photography, an object can be explained through space and time where the object is taken. In 2005 I always remember The Secret Agents,

photographer duo Indra Ameng and Keke Tumbuan make their first exhibition of "The Diary of the Secret Places ... And The Secret Agents" where they show empty places and "secret" through photographs and writings.

Then they invited the audience to respond based on the images they see with adding some comments, poems, lyrics, quotes or anything related to writing. The response can be a fictional or based on their experience.

The modus worked by The Secret Agents and Thomas Breakwell has the intention of the space and time where the photo was taken and responded to. In the case of The Secret Agents they offer a random space (the exposed image) both in terms of where the photo was taken -secretly- and in terms of how time responded by tenses (form of the word) is written. Archive for the found objects by Thomas Breakwell has a relationship with the space where the object is located and how the object formed by a process when it was discovered, documented and given "time" on behalf of past and present, but he won't talk too much about the object, just present them, because now they have two different meanings for what he had previously imagined, and invites us to reflect on the object of his findings.

Arkeolog Rekaan

— RIKSA AFIATY

Thomas sedang mengadopsi metode arkeologi, ia mengumpulkan benda-benda dan membuat dokumentasi namun yang berbeda adalah ia menciptakan fiksi, narasi yang mengarah dan menginformasikan jenis kehidupan apa yang telah berlalu selama dan sebelum, melalui arsip visual. Sebuah arsip visual selama residensi. Rasa ingin tahu dan takjub melihat pengalaman baru dan eksotis sebagai orang asing.

Ada tiga cara, setidaknya strategi yang dilakukan untuk membuat karyanya. Pertama, dia mengumpulkan potongan-potongan pecah belah, barang-barang vintage dan koin, ia mengamatinya sebagai petunjuk akan barang-barang rumah tangga seseorang dan alat signifikan untuk perdagangan, objek ini merepresentasikan bentuk aktivitas manusia, benda memiliki kapasitas untuk menunjukkan aktivitas yang mengacu pada kehidupan manusia, daya gunanya. Artefak merepresentasikan aktivitas tersebut, keberadaan mereka sebagai objek keseharian yang berdaya guna.

Kedua, dia mencari tanaman dan binatang. Suatu hari ia pernah

menunjukkan sepotong akar ungu dengan daun hijau saat kami berada di hutan dan mengatakan kepada saya bahwa dia tidak pernah melihatnya di Australia, "saya juga tidak" jawab saya, di hari lain ia menunjukkan daun biasa yang bisa ditemukan di luar studio Angki -tempat dimana ia tinggal selama residensi- dan dia juga memotret hewan yang selalu kita lihat di jalan, yang mati terlindas. Spesies berkaitan dengan kehidupan alam, dunia organik yang kita tinggali. Spesies menandakan kenyataan bahwa mereka berada pada waktu dimana kita ada saat ini.

Ketiga, menemukan tempat-tempat yang terlihat seperti hutan liar, Thom membuat tipologi alam lanskap Indonesia, sebagian besar adalah hutan dalam kota dan sepetak tanah terbengkalai dan tidak berpenghuni di sekitar Jogjakarta. Kepentingannya adalah menggambarkan konsep pencarian atau menelusuri hubungan antara alam dan objek sekitar juga manusianya. Apa yang hendak dinyatakan atau diwakili di sini? Kesadaran manusia kah? hal yang mengungkapkan hubungan alam dan kebendaan. Seseorang pasti memiliki pengetahuan akan daerah macam apa yang dia tinggali, pemahaman akan elemen

alamnya. Daerah ini terlihat ditumbuhi banyak pepohonan; foto-foto yang menawarkan narasi hubungan antara penduduk dan lanskap dengan objek yang terletak berceceran di tanah, menunjukkan bahwa pernah ada kehidupan, setidaknya ada manusia yang meletakkan benda-benda tersebut. Fotografi sebagai alat untuk merekam lanskap, dapat menunjukkan setiap elemen organik yang terpapar sekaligus sebagai kontemplasi untuk pemirsanya.

Thomas menghubungkan obyek temuannya dengan imajinasi, menciptakan sebuah gagasan fiktif. Setiap paparan fotonya memiliki peluang untuk berkontribusi mewakili cerita terhadap karya-karyanya. Dia tidak menganalisis sejatinya arkeolog seperti menganalisis Rekonstruksi Sejarah Budaya: memahami distribusi peninggalan arkeologi melalui ruang dan waktu, Merekonstruksi cara Kehidupan Lampau : menentukan perilaku masa lalu melalui sisa-sisa barang temuan dan menjelaskan Proses Perubahan Budaya: memahami bagaimana dan mengapa budaya berubah melalui waktu¹ alih-alih dia mengungkap kita sebagai manusia terhubung dengan objek sekitarnya, benda-benda yang berserakan disekitar kita. Untuk menguji apakah kita sebagai manusia diwakili oleh artefak. Thomas belajar begitu banyak tentang Indonesia, sebagian kecilnya di Jogja. Dan ia berbagi dari mata orang asing memperlihatkan pada kita, cara dia melihat pribumi saat ini.

Di sisi lain, gambar berdiri sebagai pengalaman visual; perjalanannya mengitari Yogyakarta adalah pengamatan eksplisit. Kita tidak hanya terlibat dengan memori citraan yang diambil tetapi juga dengan narasi imajinatif yang terkait dengan cerita di balik objek tersebut. Masa lalu dan sejarah kecil. Koleksi hal-hal kuno berbau vintage, spesies dan lanskap

membuat kesadaran akan dokumen sebagai alat untuk menyegarkan memori, kisah yang pernah berlangsung di suatu waktu dan tempat, setiap harinya, di rumah ketika kita menggunakan peralatan rumah tangga, berjalan diantara jalanan yang sering kita lewati, kesadaran atas keseharian. Dokumen adalah alat dari sebuah narasi yang berhubungan dengan memori, narasi adalah cara untuk mengenali dan mengingat dokumentasi, keduanya berkaitan erat satu sama lain.

Dia bereksperimen dengan cara kita memahami objek- objek tersebut dengan pengetahuan dan pengalaman bagaimana mereka digunakan dan digambarkan. Pengetahuan dan pengalaman berubah menjadi objek yang ditemukan melalui arsip visual dengan metode adaptasi arkeologi. Objek-objek ini memiliki perkembangan mereka sendiri berdasarkan imajinasi Thom, dia bertindak dan menjelaskan pengetahuan yang dikumpulkan dan memasukkan dialog baru atas kekinian dan masa lampau. Fotografi sebagai cara untuk melihat, menggambarkan masa lalu dan sepenggal sejarah yang tidak hanya ketika foto diambil tetapi juga saat foto itu dilihat di waktu yang berbeda. Sebuah strata waktu.

Strata waktu tidak bisa dilepaskan dari dua lapisan atau mungkin lebih tepatnya struktur yang terikat didalamnya, waktu begitu pula halnya dengan ruang adalah bentukan dari pengalaman-pengalaman berbagai manusia akan objektifitasnya terhadap sebuah substansi yang bersifat kualitatif dan tidak memiliki satuan, dan membentuk keadaan suatu benda yang berproses di dalamnya. Ruang adalah dimensi kuantitatif dari tinggi, kedalaman dan lebar dimana sesuatu ada dan bergerak. Keberadaan suatu objek ditentukan oleh struktur kuantitatif tersebut. Objek ditandai oleh durasi untuk menemukan proses dan perkembangannya,

progres atas keberadaan pada masa lalu, kini dan masa depan. Dimensi waktu dapat dihitung dengan standar yang jelas, detik, menit jam, hari, minggu dan seterusnya.

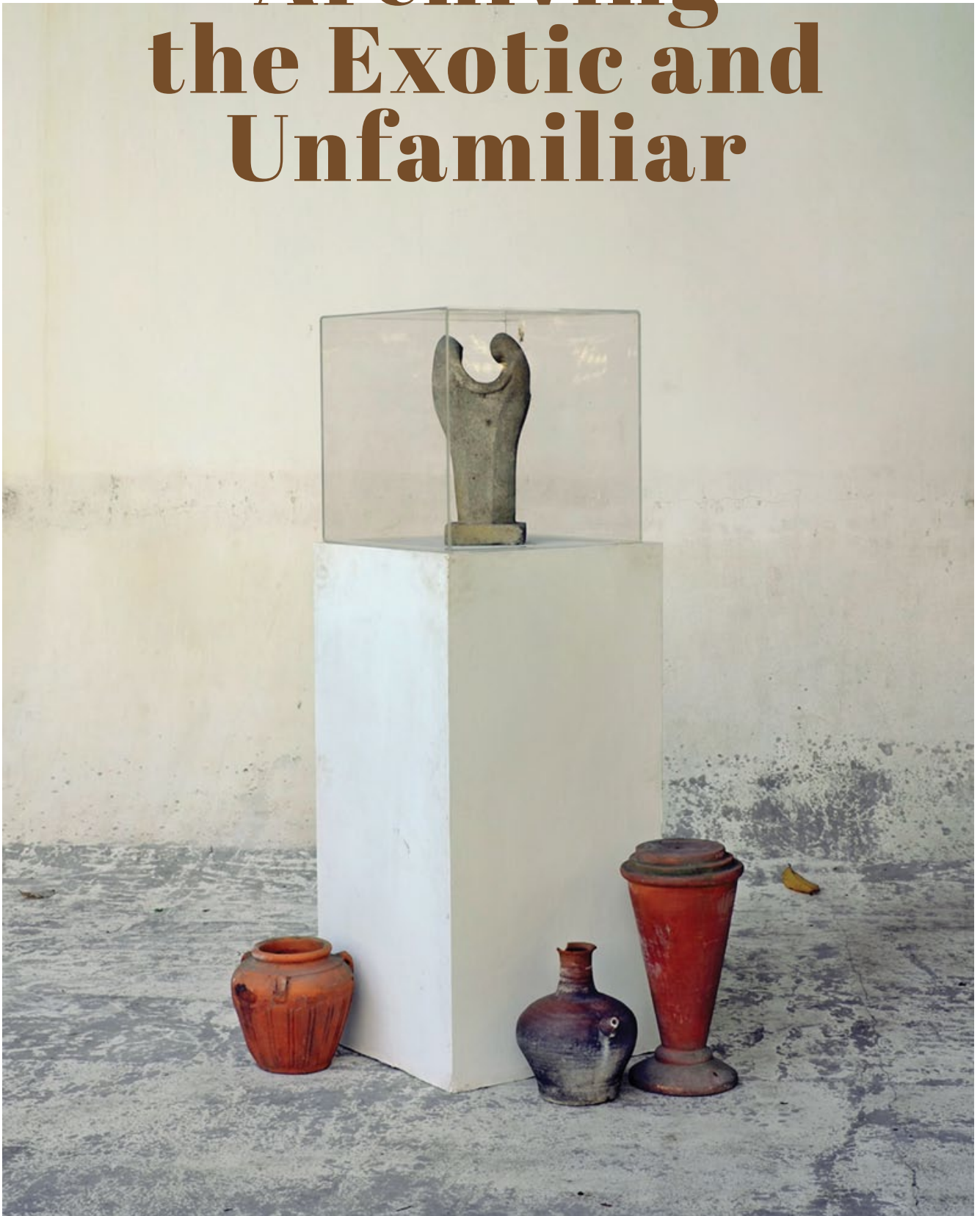
Pada fotografi sebuah objek dapat dijelaskan melalui ruang dan waktu dimana objek tersebut diambil. Tahun 2005 masih jelas diingatan saya The Secret Agents, duo fotografer Indra Ameng dan Keke Tumbuan membuat pameran pertama mereka "The Diary of the Secret Places... And The Secret Agents" dimana mereka menampilkan tempat-tempat kosong dan "rahasia" lewat foto dan tulisan.

Kemudian mereka mengundang pemirsanya untuk merespon berdasarkan gambar yang mereka lihat, bisa berupa komentar, puisi, lirik, kutipan atau apapun yang berhubungan dengan tulisan. Tulisan tersebut bisa berupa fiksi atau berdasarkan pengalaman mereka.

Modus yang dilakukan oleh The Secret Agents dan Thomas Breakwell memiliki intensi terhadap ruang dan waktu dimana foto diambil dan direspon. Dalam kasus The Secret Agents mereka menawarkan ruang (citraan yang terpapar) dengan acak baik dari segi dimana foto itu diambil - secara rahasia- dan dari segi Waktu bagaimana respon itu secara tenses (bentuk kata) dituliskan. Arsip atas objek-objek yang ditemukan oleh Thomas Breakwell memiliki relasi dengan ruang dimana objek itu itu berada dan bagaimana objek itu dibentuk oleh proses kapan benda itu ditemukan, didokumentasikan dan diberi "waktu" atas nama masa lalu dan masa kini, hanya saja Thomas tidak ingin berlanjut membicarakan objeknya, dia mempresentasikannya, karena kini mereka memiliki dua makna berbeda atas apa yang pernah dia imajinasikan sebelumnya dan mengajak kita berefleksi atas objek temuannya.

Archiving the Exotic and Unfamiliar

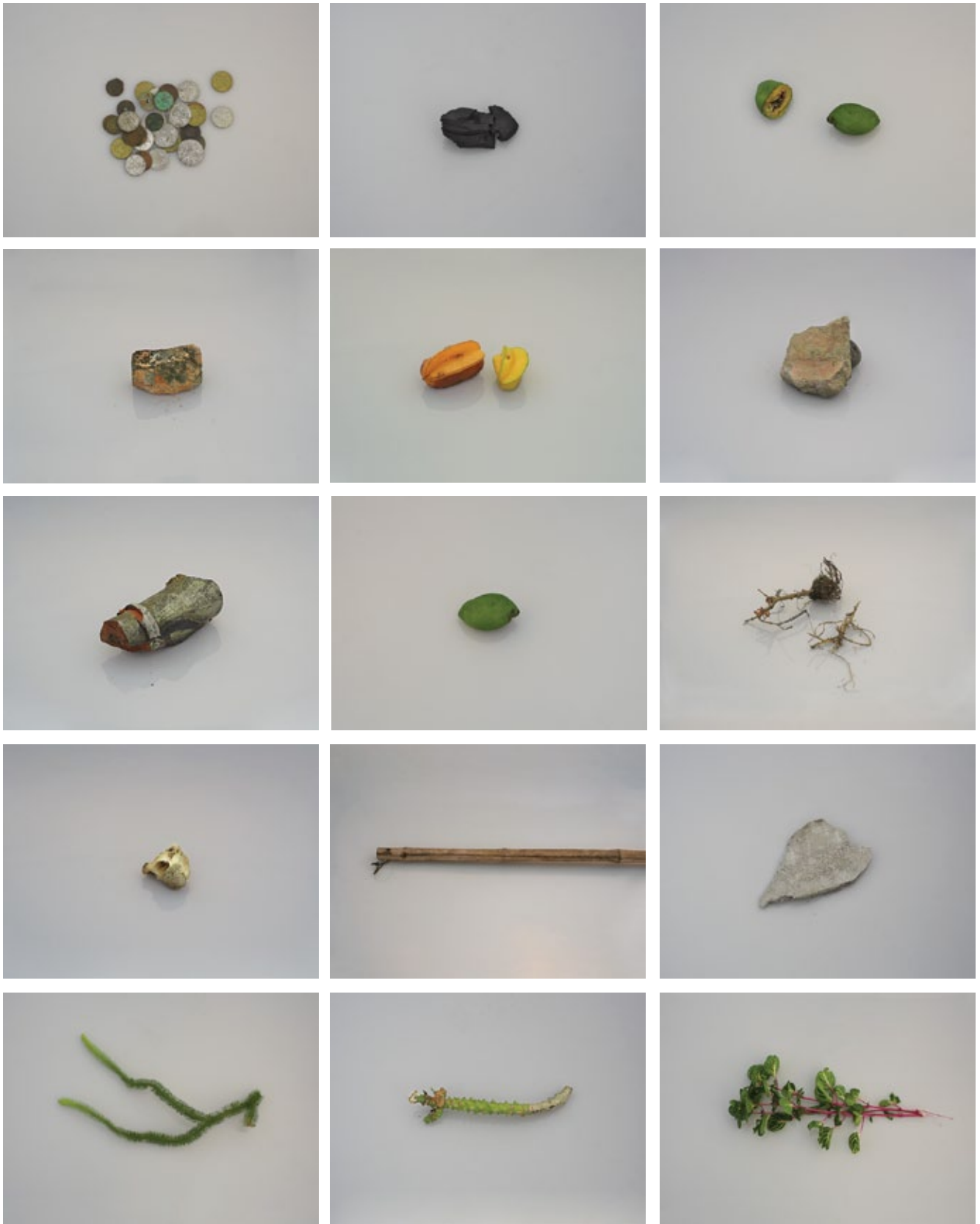

DOCUMENTATION

DOCUMENTATION

Thomas Breakwell

www.thomasbreakwell.com

b. Melbourne, Australia, 1989

EDUCATION:

BFA (photography), RMIT, 2008 – 2010

SOLO:

Archiving the Exotic and Unfamiliar

- Ruang MES 56, Yogyakarta, Indonesia, 2012

New Frontier

- Seventh Gallery, Melbourne, 2012

Squats

- Kings ARI, Melbourne, 2011

GROUP:

_On This Site

- Wallflower Photomedia Gallery, Mildura, 2012

Head ON National Portrait Prize

- Australian Centre for Photography, Sydney, 2012

CCP's Documentary Photography Award

- National Travelling exhibition 2011 – 2013

Smoking Gun

- Death Be Kind, Melbourne, 2011

New Landscapes

- Red Gallery, Melbourne, 2010

RMIT Fine Art Photography Graduate Exhibition

- 45 Downstairs, Melbourne, 2010

EXPERIENCE:

Red Gate Artist Residency Program, Beijing,

March – April, 2013

Artist in Residence, Ruang MES 56, Yogyakarta,

May – August, 2012

Assistant to Kim Lawler, 2009

AWARDS:

CCP's Documentary Photography Award

- Winning Series, 2011

Future Leads Foundation

- Emerging Artist Award, 2010

Bond Imaging Annual Award

- Best Use of Light, 2010

stART.com.au

- Photomedia Competition Winner

COLOPHON

ARTIST THOMAS BREAKWELL
ARTIST ASSISTANT DONI MAULISTYA
ESSAY RIKSA AFIANTY

EXHIBITION 11-31 AUGUST 2012
VENUE RUANG MES 56
DOCUMENTATION ADERI PUNGKY
DONI MAULISTYA
RIKSA AFIANTY
GRAPHIC DESIGN WOK THE ROCK

PUBLISHER MES 56

RUANG MES 56

www.mes56.com

ourmes56@yahoo.com

 @MES56

 facebook.com/ruangmes56

